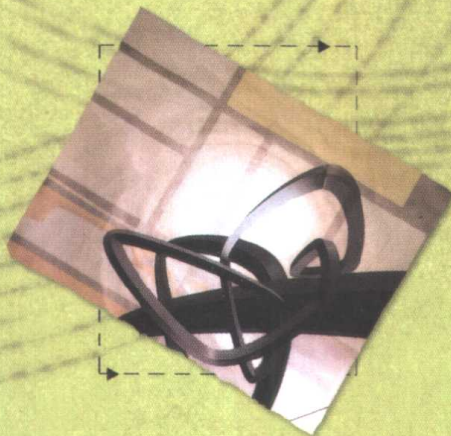

21世纪通识教育系列教材

艺术美学导读

YISHU MEIXUE DAODU

主编 李 莉

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术美学导读/李莉主编.
北京:中国人民大学出版社, 2003
(21 世纪通识教育系列教材)

ISBN 7-300-05190-1/J · 83

I. 艺…
II. 李…
III. 艺术美学-教材
IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 115546 号

21 世纪通识教育系列教材

艺术美学导读

主编 李 莉

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239 (出版部)
	010-62515351 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	河北涿州星河印刷厂	
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次 2004 年 4 月第 1 版
印 张	21.25 插页 1	印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷
字 数	388 000	定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

出版说明

通识教育，有人称素质教育，也有人称博雅教育。无论如何称呼，其目的都是使受教育者不仅掌握必备的知识和能力，而且具有较高文化素质和健康人格，成为全面发展的创新人才。当代大学生应该具备哪些知识、能力和素质，可能仁者见仁，智者见智。从我国高等教育的人才培养目标来看，大学生不论学什么专业，都应该是复合型的高素质人才，除了掌握某个专业的知识和技能之外，最重要的是具有人文精神和科学精神。目前，从教育部到各个高校都充分认识到培养大学生的人文精神和科学精神的重要意义。在教育部的倡导下，各个高校都开设了各具特色的通识课程。但是，课程不够系统，教材缺乏适用性，甚至没有教材的情况较为普遍，不利于通识教育广泛而有效地开展。

为了满足全国普通高校开设通识课程的需要，我们在广泛征求专家意见和对几十所大学进行调查研究的基础上，推出“21世纪通识教育系列教材”。其宗旨是拓宽学生的视野，扩大其知识面，提高其人文素养，塑造其科学精神。我们将陆续出版由兼具专业功底和教学经验的优秀作者编写的、涵盖人文社会科学和自然科学的系列教材，为我国的人才培养服务，为高等教育服务。

中国人民大学出版社

序一

教育以育人为本。

我国的教育方针确定，教育的根本任务是“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。德、智、体、美诸方面是相互结合、相互渗透的，不可分割，也不可偏废。人的全面发展观认定，只有“全面”，才有真正意义上的“发展”。

美育是促进人的全面发展的重要方面。它应渗透于教育教学的各个环节之中，也应单独设课，系统地进行审美教育，提高人的审美素质。

审美活动包括两个密切相关的方面，即美的创造和美的欣赏。

美的事物和现象都具有感染性。音美以感耳，色美以感目，意美以感心。审美是审美主体与审美对象之间的心物两契，形成思想共鸣，情感共振，使人愉悦精神，陶冶情操，开启心智，摆脱庸俗，升华生活境界，从而更加热爱生活。毫无疑问，热爱生活乃是人成长、成才、成功的必要前提。

艺术源于现实，但又高于现实，有着更为深刻的内容和感染力。艺术美的创造与欣赏是人类审美活动的重要形式，但人要成为

艺术鉴赏的主体，就必须具有相当的艺术修养。马克思说，如果你想得到艺术享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。对于不懂音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。

哈佛大学的陆登廷校长曾在北京讲话说，哈佛的传统是科学与艺术的结合。他认为，最佳的教育不仅应有助于我们在专业领域内更具创造性，还应使我们变得更善于深思熟虑，更有追求的理想和洞察力，从而成为更完美更成功的人。

我们可以从多个角度，也包括从美育的角度来探索怎样才能使人“更完美更成功”。正是由此出发，我认为《艺术美学导读》一书的编写出版意义重大。本书内容丰富全面，而且立意高，起点实，理论与实践相结合，很适合青年学生学习。我相信广大读者会喜欢这部书的，从中获得的教益会影响人的方方面面，甚至会与你相伴一生。

周之良

2003 年教师节于北京师范大学

序二

美是最普遍的，人人皆知，处处都有，然而美学却是最难的。柏拉图一直被西方学界评为西方文化中最伟大的哲学家，20世纪90年代美国出版的《美学词典》把柏拉图称为西方哲学美学的创立者。就是这个柏拉图，在其美学专论《大希庇阿斯》中，讲到最后，用这样的话结束：美是难的。就是说，要用理论去总结美，是很难的。对美进行理论总结的美学之难，可以从三个命题中去体会：

1. 这花是圆的；
2. 这花是红的；
3. 这花是美的。

我说，这花是圆的，任何人必须说：是的。不然他就错了。我说，这花是红的，除了色盲，任何人必须说：是的。不然他也错了。但我说这花是美的，任何人都可以说：不美。但我不能说他的错，最多只能说他的审美观与我不同。

美学之难，也从美学的命名上表现出来。“美学”的汉语命名，是通过日本学人的转译而进入中国学界的。用“美学”来译“aes-

thetics”，在现代汉语体系中是有问题的，现代汉语在建立时模仿西方近代文化的明晰性、区分性和机械性，对中国现代性的进程产生了巨大的影响，这是另一个很大的问题，不在这里讨论。在美学上，美学成了与美感相对的词，完全客观化了，美学因词生义就成了美的科学。而西方在为美学命名的时候，曾经有过三种选择，一是 callology，即“美学”（callo 是“美”，logy 是“学”）；二是 philocaly，即“爱美”（philo 是爱，caly 是美），正如哲学（philosophy）是爱（philo）智（sophy）一样；三是 calleoaesthetics，即“美的感性”。三者中最有竞争力的是 callology，但事实上不是 callology 而是三者之外的 aesthetics（感性学），在 18 世纪一举夺魁，成为了这一学科的公认命名。为什么会是这样？可以从上面讲的三个命题中去体会。美学是一门西方的学问。西方美学的历史，正如迪基在其《美学引论》（1997）中说的，从古希腊开始是美的哲学问题，即通过去问什么是美的本质而获得关于美的知识，18 世纪则变成了“趣味”问题，即通过探究我为什么感到这是美的而获得关于美的知识。而 aesthetics 的命名，正是给了趣味一个正式的学科名称。在古代汉语中，美既是指现代汉语里的客观的美，又是指现代汉语中的美感，孟子说：“口之于味也，有同嗜焉。耳之于声也，有同听焉。目之于色也，有同美焉。”这里美就用于美感，因此中文里，说她很美，既可以指她客观上很美，也可以指我感到她很美。在古代汉语的意义上，中文里的“美学”比 aesthetics 还要深得这一学科的神髓。美学不能是纯客观的美之学，而是兼有主客二者，既可以指客观外在也可以指主观感受的美之学。当我们说：美是客观的，并不是说，可以在客观事物中找出决定该物之为美的物质因子，而是一个时代或很多时代里很多人由于某些客观的原因都从此物中感受到了美，于是对该物进行符号化，命名为美。对于这些被符号化为美的事物，我们仅从认识角度也可以说它是美的并得到广泛的认同。美的变迁正是从人类实践中的不断的符号化和解符号化而产生出来。一事物被符号化为美有其原因，被解构为不美也有其原因。而美之为美和美之不美的原因，从逻辑上讲较易，具体分析起来很难，因此，美学之难，为古今中外所共感。世界上各大文化，中国、印度、伊斯兰、玛雅，虽然都在不断地谈美，但没有敢正式地提出“美学”，西方人可谓“勇于立论”，提出了美学，但从柏拉图开始，就被这个美学弄得焦头烂额，甚至在 20 世纪的哲学界，掀起过否定美学的狂潮。

虽然美学很难，但美确实处处都有，人人皆知。人的有限智慧使人难以知道美是什么，但人的求知本能又促使人偏要想知道什么是美。因此，在改革开放的中国，我们看到了这一现象：人虽然讲不好美学，却又一定要去讲美学。河北师范大学中文系教师刘三平对中国 1980 年以来出版的美学原理类型的著作做了

一个统计，数据如下：

年代 数量	1980—1985	1986—1990	1991—1995	1996 至今
226	30	55	65	76

这是一组不断上升的数字。世界上本来没有路，走的人多了，也就成了路。路可能通向你想到达的目的地，也可能不通向你想要到达的目的地。不管通向还是不通向，走的人多了，开的路多了，到达目的地的希望也就大了。

美学之路是难的，李莉主编的《艺术美学导读》正走在这一条自古以来就很难的道路上，我希望她走出自己的滋味。

在生活中，走向美，是走向愉快；在理论上，走向美学，是走向艰难。走向愉快是令人高兴的，走向艰难是令人尊敬的。

张法

2003 年 8 月于北京望京花园

目 录

第一章 人的全面发展与艺术美学修养·····	(1)
第一节 人的全面发展与全面建设小康社会·····	(1)
第二节 艺术美学修养与全面提升文化品质·····	(5)
第三节 科学与艺术 ·····	(19)
第二章 美的根源及本质 ·····	(25)
第一节 美的产生及根源 ·····	(25)
第二节 美的本质与特征 ·····	(32)
第三章 美的构成 ·····	(37)
第一节 美与真、善 ·····	(37)
第二节 美与丑 ·····	(41)
第三节 美的形式与形式美 ·····	(43)
第四章 审美心理 ·····	(56)
第一节 审美的心理过程 ·····	(57)

第二节	审美心理机制	(59)
第三节	审美与人的审美心理塑造	(68)
第五章	美的范畴	(72)
第一节	优美与崇高	(72)
第二节	悲剧	(79)
第三节	喜剧	(84)
第六章	美的形态特征	(90)
第一节	自然美和社会美	(90)
第二节	人自身的美	(99)
第三节	科学美和技术美	(109)
第四节	艺术美	(116)
第七章	造型艺术	(127)
第一节	绘画艺术	(127)
第二节	雕塑艺术	(138)
第三节	摄影艺术	(146)
第八章	实用艺术	(169)
第一节	工艺美术	(170)
第二节	建筑艺术	(182)
第三节	插花艺术	(192)
第四节	茶艺	(197)
第五节	设计艺术	(204)
第九章	表情艺术	(216)
第一节	音乐艺术	(217)
第二节	舞蹈艺术	(257)
第十章	综合艺术	(284)
第一节	电影电视艺术	(285)
第二节	动画艺术	(293)

第三节 戏剧戏曲艺术·····	(308)
第四节 多媒体艺术·····	(318)
主要参考书目·····	(324)
后记·····	(326)

第一章

人的全面发展与艺术美学修养

我不相信文化可以“救国”，但我却深信文化可以强国。
对美和艺术的理解，是文化修养的一个重要方面，而美育最有效的方法，是多接触艺术，包括了解一些艺术史。

——迟轲

新的教育质量观认为：人才应该具有一个更合理的知识结构，即在掌握扎实的专业知识的基础上，掌握宽厚的基础知识和丰富的人文知识，这样才更富于创新意识。

第一节 人的全面发展与全面建设小康社会

一、全面建设小康社会的根本价值取向

人是小康社会发展的活动主体，也是小康社会最宝贵的资源和核心动力。人的多层次需要的满足，人的整体素质的提高，人的全

面发展，是小康社会发展的根本价值取向。促进人的全面发展是全面建设小康社会的本质和目的。全面建设小康社会是物质财富、精神财富和人的全面发展相互促进的伟大实践，是以物质生产活动、精神生产活动为基础，又以人的创造性活动为动力，并最终体现在人的全面发展上的相互联系的整体发展过程。

1. 促进人的全面发展是全面建设小康社会的最终目的。

促进人的全面发展是全面建设小康社会的最终目的和本质要求，是对我们党领导社会主义革命和建设的历史经验的科学总结，是推进建设中国特色社会主义伟大事业的必然要求。要在发展社会主义物质文明和精神文明的基础上，满足人民现实的物质文化生活需要，促进人民素质的提高，促进人的全面发展。推进人的全面发展，同推进经济、文化的发展和改善人民的物质文化生活，是互为前提和基础的。人越全面发展，社会的物质文化财富就会创造得越多，人民的生活就越能得到改善；而社会生产力和经济文化的发展水平越高，物质文化条件越充分，又越能推进人的全面发展。这两个历史过程互相结合、互相促进地向前发展。

2. 提高国民素质是全面建设小康社会的主体要求。

全面建设小康社会，不仅要大力发展社会主义物质文明，而且还要大力发展社会主义精神文明，要实现全民族思想道德素质、科学文化素质和健康素质的明显提高。

20 世纪末，科学技术得到了空前的发展，市场经济和信息社会的日新月异加剧了国际竞争，而国际竞争的实质是高科技的竞争、综合国力的竞争，最终的竞争反映在人的素质的竞争上，而人的素质的培养要靠教育。在全面建设小康社会的进程中，教育发展和社会进步的共同要求是提高人的素质，因此，在这个过程中必须强化“素质意识”、“国际意识”和“改革意识”。素质教育是一种教育观念、教育思想，而不是简单的教育模式和分类。在此过程中，坚持素质教育要贯穿始终。

高等教育突出“素质意识”是为了使我们在 21 世纪成为更高素质、更高质量的人才。高等学校要探索新的人才培养模式，培养的人才应具有“厚基础、复合型、创新型、国际化”等基本特征。人才培养要更加重视素质教育，要融传授知识、培养能力和提高素质为一体，在打好基础、拓宽基础的前提下切实加强实践训练，把基点放在“培养学生的创新思维与能力”上。高等学校要从重视知识教育向加强能力培养转变。在大学，培养获取知识的能力是基础，而培养创造力是核心。

为了开创我国高等教育的新局面，应创造一切条件，一方面使我国成为高等

教育强国，在国际舞台上更具竞争能力，能够培养出在世界科技和教育发展前沿工作的科学家、教授和专家等，使一批学科进入世界先进学科的行列；另一方面也要使我们每个人实现全面而自由的发展。

提高教育质量应着眼于思想道德素质的全面提高。针对当前的实际问题，要提高学生的思想道德素质，增强学生对社会的适应能力。注重素质教育实质上是把知识教育、能力培养和终身教育融合在一起，从最简单的做人教育开始，树立爱国主义精神和集体主义精神，一直发展到理想、信念教育。高等学校的教育质量，关键是看其培养的学生素质如何。素质教育涉及人才观和质量观，是与德、智、体、美等全面发展完全一致的。

二、马克思关于人的全面发展的理论

人的全面发展的理论是马克思主义理论的重要组成部分，人的全面发展是马克思主义者始终关注的重要问题。每个人自由而全面的发展是共产主义社会的一个本质特征，马克思是关于人的全面发展理论的创始者。马克思揭露了资本主义社会的一个最大弊端是人的畸形发展，提出未来社会应该是一个“每个人的全面而自由的发展”的社会。马克思恩格斯在其不朽的著作《共产党宣言》中第一次提出“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^①。在《资本论》中，马克思又进一步指出，共产主义社会的“基本原则”和建立这种“联合体”的前提条件是“每个人的自由发展”，并对人的全面自由发展的内涵进行了论述。在著作《关于费尔巴哈的提纲》中，他又对人的本质作了诠释，深刻指出，费尔巴哈把宗教的本质归结于人的本质。但是，人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。实现人的全面发展，是马克思主义的崇高社会理想。归纳起来人的全面发展有以下几点特性：

1. 人的发展具有社会性。

人区别于其他动物的本质在于人不是单纯的自然状态的人，而是社会的人，“是一切社会关系的总和”。人的全面发展，强调的是人的社会化程度，即整个人类在经济、政治、文化各方面的全面发展，社会物质文明和精神文明高度协调的发展。没有整个社会的全面发展，没有人的社会化程度的提高，人就不可能得到全面的发展。高度发达的生产力和它所创造的社会物质文化生活条件，构成了个人全面发展的现实基础。

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，294页，北京，人民出版社，1995。

2. 人的发展具有个体性。

作为个体，全面发展强调的是人的个性化程度，即“全面而自由的发展”。个人发展依赖于社会发展，个人的全面而自由的发展又是社会发展的主要条件，社会历史的规律本质上就是人活动的规律，它是在人类的历史活动中实现的。人类越来越自觉地推动社会的进步，这也使人的全面发展逐步由可能变为现实。

3. 人的发展具有互动性。

每个人都是独立的个体，每个人要想得到全面而自由的发展，就要相互把他人的发展当作自己发展所需要的对象，每个人的自由发展是一切人自由发展的条件。由于每个人的自由而全面发展必然要与他人和社会的发展相一致，所以，人类未来社会的发展必然也要通过个人能力和个人素质的全面发展来实现。马克思主义讲的人的全面发展，实质上也是人和人、人和社会之间的互动发展。

三、江泽民同志对人的全面发展理论的新提升

江泽民同志在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的讲话中提出了许多新思想、新观点和新判断。其中不仅多处涉及人的全面发展问题，而且，根据时代的发展和认识的深化，把马克思主义关于人的全面发展的基本理论，提升到了一个新的境界。我们可以从以下几个方面理解：

1. 人的全面发展是共产主义社会的一个基本特征。

江泽民同志在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的讲话中指出：“我们坚信马克思主义关于人类社会必然走向共产主义这一基本原理。共产主义只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现。共产主义社会，将是物质财富极大丰富，人民精神境界极大提高，每个人自由而全面发展的社会。”^①共产主义的实现是一个漫长的历史发展过程，需要几十代人的艰苦奋斗和努力，这也是我们党奋斗的最高纲领。我们现阶段的任务是建设中国特色社会主义现代化，我们现在的努力是为了将来实现共产主义这个大目标。所以，在推进经济发展和社会进步的同时，要始终坚持以人为本，不断促进人的全面发展。

2. 人的全面发展是建设社会主义的本质要求。

建设中国特色社会主义的各项事业，我们进行的一切工作，既要着眼于人民

^① 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，41 页，北京，人民出版社，2001。

现实的物质文化生活需要，同时又要着眼于促进人民素质的提高，也就是要努力促进人的全面发展。这是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求，是社会主义现代化建设的重要内容。中国进行的社会主义现代化建设，一切工作都是为了积极促进和推动人的全面发展这个最终目的。在社会主义与资本主义的较量和竞争中，社会主义的优越性不仅要体现在更高的经济增长率上，同时还要体现在促进人的全面发展上。

3. 人的全面发展是人与社会、人与自然的相互协调发展。

要促进人和自然的协调与和谐，使人们在优美的生态环境中工作和生活。这是对马克思主义关于人的全面发展思想的一个重要发展。人和自然协调发展的关系处理得不好，不仅经济和社会得不到可持续发展，而且人也不能实现全面发展。因此，要促进人的全面发展，还必须坚持实施可持续发展战略，促进人与社会、人与自然之间的相互协调与和谐，努力探索一种全新的发展模式，从而为人的全面发展提供更广阔的空间和更加有利的条件。

4. 人的全面发展是逐步提高、永无止境的历史过程。

社会生产力和经济文化的发展水平是逐步提高、永无止境的历史过程，人的全面发展程度也是逐步提高、永无止境的历史过程，这两个历史过程应相互结合、相互促进地向前发展。这一思想发展了马克思主义关于人的全面发展的理论，是对马克思主义全面发展理论的一大创新。坚持用发展和联系的观点看待人的全面发展，并指出它与社会生产力和经济文化水平一样，是一个逐步提高、永无止境的过程，这是过去经典作家没有提及的。逐步提高，是指人的全面发展是一个渐进的过程，应该坚持从社会主义开始做起，而不应被动地等到社会发展到高级阶段才提出这样的要求；永无止境，意味着即使将来到了共产主义社会，仍要坚持社会发展和人的全面发展，这两个相互结合、相互促进的历史过程不会停止下来，还要发展下去。这一重要思想启示我们，在建设中国特色社会主义的同时，要坚持物质文明和精神文明一起抓，在推进经济发展和社会全面进步的同时，始终坚持把人的全面发展作为建设社会主义社会的重要手段和重要目的。

第二节 艺术美学修养与全面提升文化品质

在人类生活中，美是无所不在的。高尔基说过：照天性来说，人人都是艺术家。他无论是在什么地方，总是希望把“美”带到他的生活中去。人人爱听悦耳

而有旋律的声音，爱看鲜明的色彩，爱把自己的环境改变得比原来更美好。爱美之心，人皆有之。爱美、追求美，这是人类精神生活日益充实丰富的表现，是人类文明发展的必然结果。作为一个现代人，如果缺乏基本的艺术美学素养，不懂得美，不会欣赏和创造美，那就不是一个素质全面的人。

一、美学与艺术

美学与艺术是既有区别又有联系的两个概念，宗白华先生曾用最简单的话概括道：美学研究“美”的学问，艺术创造“美”的技能，二者不是一回事。不过艺术也正是美学研究的对象，艺术同美学的关系，譬如生物同生物学的关系。

1. 美学与艺术的定义及内容。

美学的英文 Aesthetics，德文 Asthetik，都源于希腊语的 *Aisthēnos*，是关于感觉性学问的意思。但是现代学者大多把它界定为“研究那由‘美’或‘非美’发生的感情情绪的学科”。总的来说，美学以研究我们人类美感的客观条件和主观分子为起点，以探索“自然”和“艺术品”的真美为中心，以建立美的原则为目的，以设定创造艺术的法则为应用。

就客观方面而言，艺术就是人类的一种创造的技能，创造出一种具体的客观的感觉中的对象，这个对象能带给我们精神上的快乐，并且有悠久的历史。就主观方面即艺术家的方面来说，艺术就是艺术家的理想情感的具体化、客观化，即所谓自己表现 (self-expression)。所以艺术的目的并不是在实用，乃是在纯洁的精神的快乐，艺术的起源并不是理性知识的构造，乃是一个民族精神或一个天才的自然冲动的创作。它处处表现民族性或个性。艺术创造的能力乃是根于天成，虽能受理性学说的指导与扩充，但不是专由学术所能造成或完满的。宗白华老先生曾这样说过：艺术的源泉是一种极强烈深浓的、不可遏制的情绪，挟着超乎寻常的想像能力。这种由人性最深处发生的情感，刺激着想像能力到不可思议的强度，引导着人们直觉到普遍理性所不能概括的境界，在这一刹那间产生的许多复杂的感想情绪的联系组织，便成了一个艺术创作的基础。

在希腊语中，艺术一词兼有两种含义：(1) 美的作品；(2) 创造、技巧、技艺。艺，在古汉语中本义为植，为治（《广雅·释诂》）。善植善治者有技能，所以也具有技巧和美的含义。中西语言中关于艺术的语义，都从语源上解释了艺术一词的由来，是十分耐人寻味的。事实上，艺术品就是具有审美价值的人工技术制品。由这里我们又可以得到一点启示，当我们称赞一部艺术作品优美时，往往是蕴涵着两层意义：浅层的意义是说这一作品的表现形态非常优美；深层的意义是说这件作品的制作技艺非常精美。